

声乐教学艺术 新研究

查 华/著

Sheng Yue Jiao Xue Yi Shu Xin Yan Jiu

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

声乐教学艺术 新研究

查 华/著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

·北京·

内 容 提 要

本书囊括了声乐教学的方方面面,主要内容包括:声乐教学艺术的本体研究、声乐教学主体对象与策略研究、声乐教学语言艺术、声乐演唱技术教学、声乐表演技术教学、声乐教学中的辩证思维、声乐作品演唱实践指导等。纵观本书,在写作过程中作者努力做到以下几个方面的优点:第一,内容翔实,书中对知识点的论述依次展开,详细、严谨;第二,本书理论方面的语言逻辑严密、有序;第三,本书结构布局合理,即先从声乐教学艺术相关的理论知识着手,进而层层展开,最后则对具体作品进行分析解读,可谓结构脉络清晰、论据充分,做到了理论与实践相结合。

图书在版编目(CIP)数据

声乐教学艺术新研究 / 查华著. — 北京:中国水利水电出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5170-5341-5

I . ①声… II . ①查… III . ①声乐艺术 - 教学研究
IV . ① J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 079762 号

责任编辑:杨庆川 陈 洁 封面设计:马静静

书 名	声乐教学艺术新研究 SHENGYUE JIAOXUE YISHU XIN YANJIU
作 者	查 华 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (营销中心)、82562819 (万水) 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京鑫海胜蓝数码科技有限公司
印 刷	三河市佳星印装有限公司
规 格	170mm × 240mm 16 开本 17.75 印张 322 千字
版 次	2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	55.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

声乐艺术是一门具有较强实践性的艺术学科,能够对人的思想、道德、情操、智力以及身心的发展与提高起到陶冶作用。所以,声乐在社会上得到广泛的喜爱。因为歌唱家大多都比较重舞台艺术实践,有关声乐教学艺术理论研究成果的积累就变得十分缓慢。

新时期,声乐学习受到很多学生的追捧,他们在声乐相关的知识、演唱方法等学习方面都取得了很好的成绩,这对于促进声乐艺术在中国的发展起到巨大的推动作用。但是,随着人们生活水平以及人们对声乐学习的喜爱程度的提高,声乐发展却遇到一些问题,即在学校中的声乐教育得以广泛开展的同时,却缺乏大量的声乐教学教师。这对于声乐的发展是一种阻碍。同时,有些声乐教师在教学过程中也不能做到因人而异,或出现教学方法上的错误,或出现对声乐知识理解不准确的情况。可谓声乐教学“教也难,学也难”。基于此,就需要对声乐教学艺术进行重新研究,以此来纠正某些教师的教学方法。为此,作者撰写了《声乐教学艺术新研究》一书。

《声乐教学艺术新研究》共分为七章内容,囊括了声乐教学的方方面面,其中第一章是声乐教学艺术的本体研究,第二章是声乐教学主体对象与策略研究,第三章是声乐教学语言艺术,第四章是声乐演唱技术教学,第五章是声乐表演技术教学,第六章是声乐教学中的辩证思维,第七章是声乐作品演唱实践指导。

纵观本书,在写作过程中作者努力做到以下几个方面的优点:首先,内容翔实,书中对知识点的论述依次展开,详细、严谨;其次,本书理论方面的语言逻辑严密、有序;最后,本书结构布局合理,即先从声乐教学艺术相关的理论知识着手,进而层层展开,在最后则对具体作品进行分析解读,可谓结构脉络清晰、论据充分,做到了理论与实践相结合。

在撰写本书时,得到国内外不少专家学者的大力支持与帮助,同时也参考借鉴了一些国内外学者的相关理论、材料等,在此一并表示感谢,书

中所引用的部分未能一一注明的,敬请谅解。由于本人水平所限,书中难免会有不妥之处,还望读者不吝批评指正。

作者

2017年2月

目 录

前 言

第一章 声乐教学艺术的本体研究	1
第一节 声乐教学艺术的学科定位	1
第二节 声乐教学艺术的本质与内涵	2
第三节 声乐教学艺术的功能与特点	9
第四节 声乐教学艺术的具体实施方法	15
第二章 声乐教学主体对象与策略研究	23
第一节 声乐教师的地位与业务素质	23
第二节 声乐教师教学水平的提高	29
第三节 声乐学生的素质要求	32
第四节 声乐教师与学生的关系探讨	36
第五节 声乐教学策略分析	39
第三章 声乐教学语言艺术	41
第一节 声乐教学语言的基本规律	41
第二节 声乐教学中的“有声语言”	46
第三节 声乐教学中的“无声语言”	56
第四章 声乐演唱技术教学	66
第一节 声乐演唱呼吸技术	66
第二节 声乐演唱发声技术	83
第三节 声乐演唱共鸣技术	109
第四节 声乐演唱语言技术	124
第五章 声乐表演技术教学	140
第一节 声乐表演前的准备——作品分析	140
第二节 声乐表演舞台风度的把握——形体动作	161
第三节 声乐表演心理技术——意志调控	168
第四节 不同声乐作品的演唱表演特性	182

第六章 声乐教学中的辩证思维·····	199
第一节 歌唱气息的对立与统一:提上来与放下去·····	199
第二节 歌唱发声的对立与统一:靠前与靠后·····	201
第三节 歌唱中“放松”与“用力”的辩证统一·····	206
第七章 声乐作品演唱实践指导·····	212
第一节 中国声乐作品演唱指导·····	212
第二节 外国声乐作品演唱指导·····	245
参考文献·····	276

第一章 声乐教学艺术的本体研究

声乐教学艺术在中国已经发展了几十年,国内相关学者也都从不同的角度对其进行了研究和探索,这就在一定程度上促进了中国声乐教学艺术的发展,然而,仍然有一些人对声乐教学艺术的认识不足,并未弄清楚声乐教学艺术的学科定位,本章即针对声乐教学艺术的本体进行论述。

第一节 声乐教学艺术的学科定位

所谓艺术,大体上具有三种含义。一种主要是指“技艺”“技能”。另外一种则是指富有创造性的工作方式与方示。美国克莱德·柯伦曾经指出:“达到了某些要求的创造性工作就是艺术。当创造可以让创造者感情升华至一个比较完善的境界,当创造的成品所体现出来的匀称美不但能给创作者,同时也能够为观看这种成品的人带来了愉悦时,这种创造就称作艺术。”第三则是指“用语言、动作、线条、色彩、音响等多种不同的手段来反映出社会的生活,并在此基础上表达出作家、艺术家的思想情感的一种社会意识形态。”^①即艺术通常都是通过形象化手段表达作者的思想感情的。在教育发展历史上,正式提出来教学这一艺术概念的夸美纽斯,在《大教学论》一书序言中则开宗明义指出:“《大教学论》,它所阐明的是将所有的事物教给一切人的全部艺术。”第一次明确提出了教学艺术的个人见解,同时也申明了他所著的《大教学论》的主要目的就在于“寻找一种教学方法,使教员能够因此少教,但学生却能够多学,^②使学校由此能够极大地减少喧嚣、厌烦以及无益的劳动,多具有闲暇、快乐与坚实的进步”。^③

从20世纪80年代初始,中国就已经开始进行系统的研究教学艺术。

① 裴娣娜.现代教学论[M].北京:人民教育出版社,2005

② [捷]夸美纽斯著;傅任敢译.大教学论[M].北京:人民教育出版社,1984

③ 刘庆昌.教学艺术研究批判[J].教育理论与实践,2004,(1)

20世纪90年代前后,我们已经注意到对教学艺术的本质问题进行研究探索,并在此基础上相继出版了《教学艺术论》等专著。到了21世纪之后,中国又继续探索研究了教学艺术的本质特征。

对于教学艺术的学科界定而言,最近20多年来,对于这一问题也形成了很多不同的观点。如李如密教授在所编著的《教学艺术论》中将教学艺术总结为8种有代表性的观点。而李方与姜丽静则概括出了4种主要的观点。如有的学者认为,所谓教学艺术,实际上就是可以达到一种最佳效果的教学方法。也有一些有学者甚至认为,所谓教学艺术实际上就是培养人才所取得的最佳效果的一整套娴熟的教学技能技巧。而教学艺术则被视为教学方法的一种升华,等等。

鉴于存在多种有关教学艺术的分析定位,我们在这里认为有关于教学艺术的学科定义主要是指,教学艺术是教师为了能够达到一定教学目的,十分娴熟地运用其综合技能与技巧,根据教与学的基本规律、教学美的规律等而进行的一系列具有创造性与个性化的教学实践活动。

艺术是教学所要达到的一种境界,在这些境界之中,教学其实就是教学艺术,而其实就是一种艺术。换句话说,教学艺术其实就是一种达到了艺术境界、满足艺术活动多种标准的教学活动。在这一定义中,所谓需要“达到一定的教学目的”,实际上就是合目的。“按照教和学的规律”就是合规律,而“教学美”则是合感性显现性。

第二节 声乐教学艺术的本质与内涵

一、声乐教学艺术的本质

从声乐教学的观点来看,声乐实际上就是一门艺术,也是一门科学,美国教授菲尔兹曾经在《歌唱艺术之基础》一书中提到出“就其创造性来说,歌唱能够被视作一种艺术门类。根据这种看法,歌唱的价值主要就在于能够产生极具艺术想象力与趣味的表现类型,这样做仅仅是为了能够愉快的享受……从歌唱的教学视角来看,歌唱能够被看作既是一门艺术,又是科学。所以教师不仅要创造性地、又有分析地处理问题。而作为艺术,歌唱则更像是人类一样古老,歌唱主要是为了能够进行自我表现,释放出被抑制在内心的感情,交流感触比较深的情绪而创作的,能够对灵魂进行情不自禁的探索。但作为一门科学而言,歌唱依旧生活在襁褓之中。主

要是因为,要描述与分析出所看到的一系列歌唱情形,不管是从构成这类情形的原因,还是到它们所达到的效果,这些方法都是远远不够的,都需要进行更深一步的探索。大体上我们能够这样认为,艺术主要是为了艺术本身而创作的,与创作出来的客体之间的实际效用不存在直接的关系,而科学则相反,其是一种十分实用且容易说明的。科学的主要作用是要试图分析艺术,而并非要侵犯艺术的本质之美及艺术效果……从基本层面而言,科学指导我们如何进行理解,但是艺术则告诉我们如何去做……教师是先行者,他们所关心的主要是科学的解释、描述与分析、定义与示范。”因此从这个意义上讲声乐教学既是科学又是艺术。

二、声乐教学艺术的内涵

(一) 声乐教学法与声乐教学艺术之间的关系

声乐教学法主要是为了能够顺利地完成任务,教师在教学中所使用的方式和在教师帮助下的学生所采取的学的方式之间的综合。^①想要探讨声乐教学法和声乐教学艺术之间的关系,其实就是要弄明白声乐教学的科学性和艺术性的关系。

由于教学法实际上就是教学理论的重要组成部分,它属于科学性的东西。教学方法也是教学艺术的重要骨骼脉络,实施教学过程离不开方法体系,但是教学方法并不是教学艺术。对于某一种教学方法的运用,实际上并非能够构成教学艺术的高水平。所以,我们所说的教学艺术事实上就是教学方法的升华,也是能够出神入化地综合运用教学方法体系的体现。从教学方法对教学艺术所起到的一些作用看,作为教学理论的内容,教学法实际上也是教学艺术能够赖以达到的一个基础,如果没有教学方法理论作为指导,也就不会有教学艺术可言。

(二) 声乐教学思想与声乐教学艺术的关系

声乐教学思想主要是指对声乐教学以及相关活动规律的认识,主要包括对声乐教学目标、内容、方法、过程的本质,教和学之间的辩证关系等进行深刻的认识和理解,是声乐教育思想理念的一次具体体现,也是声乐教学观的直接反映。促使声乐教学逐步走向成功的关键所在就是,要能够形成正确的声乐教学思想,其决定了声乐教学的重要方向与行为,可以

^① 王坦.谈教学方法与教学艺术[J],教育探索,2004,(1)

直接影响到声乐教学想要取得的效果。声乐教学思想的形成,源于声乐教学活动的实践经验,基于理性思考,其形成是一个需要不断进行修正、完善与发展的持续过程。教学思想通常都是在长期而枯燥的教学实践过程中产生的,并反过来指导教学实践,它是教学规律的具体表现。人们常说,教学思想指导教学行为和教学实践,由此可见,教学思想所体现出来的重要性。尽管声乐教学艺术属于声乐教学实践活动范畴,但是却和教师的教学思想,如价值观念、审美情趣等紧密联系在一起。它不只是教学形式方面的问题,同时也能够直接体现出教学思想,可以说是形神兼备。

教学艺术是一门综合性极强的艺术类型,它和其他的艺术类型存在着十分密切的联系。但是又和其他的艺术形式有着极大不同,教学艺术始终把教育性当自己的本质特征。教学艺术中所使用的材料与工具,都是人和人所具备的知识品德和个性,在教学艺术活动中,贯穿其中的一个最突出的因素就是人。教学艺术能够创造出来的艺术品,都是学生最美心灵的体现。

总而言之,教学思想和教学艺术之间的关系其实就是理论和实践之间的关系,教学艺术所反映出来的教学思想,指导着教学艺术的实践活动。

(三) 声乐有效教学的内涵

教育学不仅是一门科学,同时还是一门艺术。它属于怎样按照特定的教学原则与教学方法达到系统化的学习效果的学科类型,教育者是这个过程中的重要传道之人。教学也是对学生灌输知识与传授教学技能的重要行为,它具有鲜明的系统性、条理性、创造性以及灵活性等方面的特征。

声乐教学可以定义为关于歌唱艺术的培养、训练和实践的原则,以及规范和程序的总和,是按照制定的学习大纲或技术训练要素进行声乐培训的过程。声乐教师的一个最大目标就是把自己的学生培养成一个技术稳定而且富有艺术表现力的表演者,所以,教师需要在艺术内容、教学能力以及社交技能等多个方面具备较为广博的专业知识。

1. 声乐教学的动力

未来的声乐教育者需要考虑自己从事声乐教学的动机和原因。大部分声乐教师选择这项事业往往有以下六个方面的原因。

(1) 对事业的奉献:当歌唱学业或事业发展到某一阶段时,一些歌唱演员会决定将自己对这门艺术的心得与热爱传授给他人。

(2)文化价值:刚从事声乐教学的教师非常重视和欣赏人类嗓音的表现力和交流能力,特别是与科学领域中的纷繁变化相比,那些在古典声乐中散发出来的文化内涵及持久的艺术魅力。

(3)利他主义:一名优秀的教师总是热心于帮助学生达到他们的学习目标和个人目标,比如辅导学生成为优秀的歌唱演员和教师。

(4)生活方式:虽然从事声乐教学不是一门挣钱多的职业,但它比起许多职业歌唱者“流浪诗人”式的生活方式却显得更为实际、稳定和有保障。

(5)地位和影响力:虽然世界各地对教师的尊敬程度有差异,但总体上说教师的社会地位比较高,因为大部分人都肯定教师的教导对学生取得好成绩的推动作用。

(6)自我完善:同为艺术家和声乐教师的这些人,事业道路上会充满着各种各样的发展机会,这在某种程度上也激励了那些富有热情和动力十足的学生对声乐教师职业的向往。

2. 优秀声乐教师的特征

优秀的教师常常具备某些良好的资质和特征,通常我们可以将这些特征归纳为以下三类。

(1)个人特征

因为教师和学生之间的关系往往比较贴近甚至亲密,所以教师必须表现出高尚的道德情操和健康的心理和情感行为。积极的个人特征包括:①乐观向上的人生观;②自我约束、自我激励、行为有目的;③开明的社会意识;④充满魅力的个人外表;⑤健康的生活方式;⑥具有幽默感。

(2)歌唱者和演员的双重属性

一般来说,优秀的声乐教师的表现体现在拥有歌唱者和演员的双重属性,具体包括:①令人愉悦的说话(歌唱)音质;②灵活稳定的歌唱技巧;③敏锐的音乐感觉;④在学术上关注与历史或理论有关的问题;⑤具备一定的语言能力(措辞、文学、诗歌和主要的歌唱语言);⑥戏剧技能(面部表情、手势、肢体动作);⑦对所有的学习与教学模式都有着艺术协调感。

(3)教学风格

布莱兹-策勒(Blades-Zeller,1994)的研究表明,优秀的声乐教师对于学生所取得的每一个进步都会表示出真诚的关心。他们采用自己的教学风格,抱着尊重学生的态度对学生进行分门别类地的教学,通过观察和判断学生的演唱来布置具体的学习任务,提供可行的解决方案,并给予学生诚实和恰当的反馈。优秀的教师还会通过不断的学习、研究和表演,

在专业上努力发展自己。

3. 教师类别

划分声乐教师的类别,因为因素的不同而存在多种划分方法,例如:①方法论(特定的系统或学派);②技术方法(整体或机械);③学生类型(年龄层次、技能水平、声音类型);④发声技巧或发声训练;⑤性格类型;⑥教学模式或风格等。之前我们已经讨论过歌唱的方法和技巧,现在我将根据教师对歌唱与教学以及技术与艺术的侧重程度来对声乐教师进行初步的分类。

虽然声乐教师的类型很多,但根据教师们的教学和演出经历,至少有以下两个显著的类别。

(1)歌唱型教师。这种类型的声乐教师往往先是专业歌唱演员,在经历了相当的舞台演唱生涯后,才开始踏入声乐教学领域。虽然多数歌唱型教师都在高等音乐殿堂里接受过学术训练,但他们更趋向于把自己在专业演唱中所积累的丰富的歌唱经验融入声乐教学里。许多歌唱型教师都热心于教学并取得了很大成就,但有些却无法通过与学生有效的沟通来传授自己的专业知识。另外,还有些教师在担任教学职务的同时会继续参加演出,这可能会令他们或多或少地忽略教学义务。但对于那些愿意学习如何教学的歌唱演员而言,歌唱型教师最终会转换为教师型歌唱者。

(2)教师型歌唱者。这种类型的声乐教师意在追求表演和教学的双轨道,他们中的一些人也许在起初的职业规划中就制定了这样的计划,另一些人也许后来意识到成为专业歌唱演员之不可行或与生活方式的目标不符才选择当教师的。典型的教师型歌唱者往往是拥有博士学位的艺术家,他们具有受人尊重的演唱水平,同时在学术和教学上具有相当的能力。

另外,根据声乐教师对技巧和艺术的侧重程度不同,我们还可以将声乐教师分为以下两类。

(1)技巧专家型教师。即使是面对高水平的学生,精通声乐技巧的专家仍然会对学生强调正确的发声机能。这类教师在谈论怎样有效地发声时会附带涉及乐感、风格、力度和吐字等问题。当他们的教学倾向于整体法或机械法时,艺术问题往往会被轻视。声乐技巧专家往往在钢琴弹奏上不是特别见长。

(2)艺术家型教师。相对于技巧专家型教师而言,艺术家型教师往往拥有非凡的钢琴演奏技巧,同时能够帮助学生精准地把握乐感、吐字、风格、诠释和表达上的细微之处。艺术家型教师的主要教学目的是艺术

表演,因此往往会淡化声乐技巧,只要学生能够把所分配的剧目相对出色地完成即可,对技巧上的一些小缺陷要求不是很严。

4. 教学心理

音乐教学以音乐为中介,师生之间构成相互制约、相互作用的复杂互动关系;音乐会则以音乐为媒介,听赏者与音乐作品之间构成直接聆听、直接感悟的单一关系。

(1) 主导与主体

教学中,如果没有主导在主体接触音乐之前对音乐教学内容多次的感受、体验与实践,并提前获得审美体验和把握教学心理,没有上课前施教者对所有教学环节的创设与规划,没有教师对学生学习心理的分析与把握,没有课堂上教师根据自己的预期准备积极引导进入教师所期待的领域与情境,真正意义上的教学也就不能存在。即使是让学生自学、讨论,也是在教师心理预知和精心安排下进行的。

因此,音乐教学成败的关键,是靠教师发挥主导作用,是通过教师对所授内容的提前“预支”而获得的对教学心理、过程与评价的“预知”来完成的。一旦教学活动双方按照“预知”正常进行时,主导的任务就完成了。然后再依据教学评价和反馈,进入下一个“预支”阶段。学生则是教学的主体,没有教学主体的积极参与,教学的意义也就没有了。

(2) 情境与暗示

中国古代有孟母三迁、择地而居的故事,强调居住环境对人有“近朱者赤,近墨者黑”的熏染作用。在教学过程中,为了达到教学目的,教师通常也采用各种手段创设情境,以引起学生的情感体验,强调教学情境对学生的感染作用。

“情境”之“情”即感情、情景;“境”则指环境、境况等。教师根据需要,创造或创设出与教学内容相适应的场景或氛围,使学生在特定情境中,通过暗示,引发情感变化,帮助学生迅速而准确地理解学习内容,达到学习目的。

创设情境的目的是达到心理暗示,心理暗示的本质就是情境感染。心理暗示的方法主要有:

① 语言描绘

通过语言无穷无尽的特殊魅力,利用声调、速度、音色、情绪的交叉变化,描绘特定的情境,激发学生的情绪,在情意的驱使下,促进学生的联想、想象与创造,完成心理暗示的过程。

② 实物演示

“实”的背后蕴含着“真”,其潜台词的作用比单纯语言描绘更胜一筹。

教师通过实物演示,创设情境,使学生对问题一目了然,达到心理暗示,从而帮助学生准确、透彻地理解抽象理论,把握音乐情感。

③气氛渲染

教学场景与气氛是获得心理暗示的直接手段。学生在特定的场景中,比较容易进入状态:因为特殊的教学场景必定渲染出特殊的教学气氛,极易感染学生,使学生在短时间内迅速进入角色,如同身临其境,直接产生心理体验。

④音乐烘托

通过音乐手段创设情境,使学生得到心理暗示,是教师常用的手段之一。例如,教师以一串颤音、琶音和装饰音的交叉运用,用钢琴描绘勾画出一幅清新、宁静的森林早晨的美景,使学生感受到清风微拂,小鸟歌唱……突然,一串不谐和的低音打破了宁静的场面。学生则马上就获得一种心理暗示:狰狞、凶恶的大灰狼就埋伏在附近……

⑤电教手段

现代电教手段以简单、有效、易操作为特征,在音乐教学中占据了重要的位置。通过视、听的共同作用,将学生带入一种特定的情境,是每个教师都不难做到的。教师可根据地方条件和电教水平,充分利用电教手段,使学生在多种感官的综合运动中获得信息和心理体验。

(3)愉悦与情感

音乐教学中的愉悦与情感随着教师们对学科知识体系的追求,似乎被淡忘了。虽然也谈快乐、兴趣、审美等等,但与实际的效果相距甚远,因而出现了众多学生喜欢音乐,而不喜欢上音乐课的现象。

音乐作为一种艺术形式,在现代意义的教学中其内涵早已延伸扩展。这包括两个方面:首先是自身领域的拓展;其次是与其他姐妹艺术相交融。

音乐教育将这些瑰宝纳入教材内容,供学生学习、欣赏,本应产生愉悦,继而引发情感的。

情感出自兴趣。对某事物产生兴趣,必然乐此不疲。在无数次的循环往复中,必然产生了情感。兴趣源自乐趣,在教学中让学生感到整个过程充满了乐趣,必能达到“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”的境界。

第三节 声乐教学艺术的功能与特点

一、声乐教学艺术的功能

(一) 双向功能

声乐教学艺术具有的双边性特点,就决定了声乐教学艺术活动具有双向功能。也就是声乐教学艺术所体现出来的功能并非是单一地指向学生的,其也是指向教师的。

从学生这个方面来讲,教学艺术能够促使学生形成求知的内在驱动力,进而提高学习的能力,在学习过程中去真切地体验学习中的乐趣,学习情感则是由“愿学”“会学”这些低级的层次升华至更高的学习层次——审美愉悦的“乐学”境界。以美启真、乐中获善,从而进一步强化教育教学的正向功能。

从教师这一方面来讲教学艺术指向教师的主要功能则体现在教学艺术的实践过程之中。在一种比较和谐的教学氛围中,教师则能够感受到十分强烈的艺术感染,欢乐、和谐、愉悦的心情则洋溢在外,身心也会尽情得到舒展,精神的投入也十分专注,从而做到从“愿教”“会教”的层次里上升到“乐教”的心态与境界上来。

(二) 陶冶功能

由于教学艺术所具有的情理交织特点,使其进一步生成了十分鲜明的情境性以及非理性因素,进而具备了不容忽视的、全方位的、潜在的教育功能。成功的教育活动则是学生并未感到受教育,但是却已经受到终生难忘的教育过程,并且影响到了学生未来发展过程中的世界观。

教学艺术所具备的陶冶功能,在于能够行之有效地淡化掉教育的痕迹,使学生可以在不知不觉之中感受到极为深刻的教育。著名的苏联教育家苏霍姆林斯基,曾经记叙了一件有关在乌克兰某所学校中经历过的趣事。有一位年轻的校长去教室内亲自听一位颇有教学经验的老教师讲几何课,在课堂上,校长的思想完全被这位教师的讲解所迷住,以致当教师问同学“有谁可以回答这一问题”时,这位校长竟然也跟着竞相举起手来说:“我。”经过这件事之后的苏霍姆林斯基这样评价到“这才是真正

的教学技巧。也就是我们所提到的那种能够直接诉诸儿童心智与心灵的教学境界……”。

（三）转化功能

声乐教学的实质就是要尽可能地引导学生将声乐中的相关知识与技能完全转化成学生的真知,将知识转化为能力。教学艺术过程中的高效率转化功能,标志了教师教学本质力量的对象化。教师如果具备了精湛的教学艺术,就能够迅速而高效地完成知识传授、技能培养以及智力开发、品德形成等多个方面的教学任务。它能够以适应学生的全面发展特征为其发展的前提,迅速转化成学生未来学习过程中全面发展的重要因素。

（四）谐悦功能

声乐教学艺术能够以一种相对轻松而愉悦的方式去激发学生们的日常学习兴趣,促进学生的声乐学习能力,并进一步丰富学生们的情感与精神生活。教学的情趣化则是构成教学艺术谐悦功能的一种比较重要的因素。教学中过程中所运用的幽默语言、体态情趣、摹态拟声等手段,都能够十分有效地解除学生学习的疲劳感,是学生快乐学习的重要“兴奋剂”。声乐教学艺术的谐悦功能,可以从多个方面影响学生的学习,如能够一定程度上消除学生在歌唱紧张过程中带来的心理疲劳感,调节单调的练习活动所带来的生理疲劳,淡化学生在歌唱过程中情绪的焦虑程度,恢复已经倾斜的心理平衡等,使声乐教学艺术发展能够在一张一弛、劳逸结合之中获得寓教于乐的艺术功效。

二、声乐教学艺术的特征

声乐作为一种艺术,之所以能够具有十分诱人的魅力,主要在于它所具备的艺术的三大突出特征,即形象性、情感性和创造性。声乐教学艺术除了这三种特征以外,还具有其他多种特征。

（一）形象性

声乐教学艺术的基本特征就是形象性。在声乐教学中,歌唱技术中有很大一部分都是不可以直接感知到的,而是需要我们对它进行思考之后才能认识。兰皮尔蒂指出:“声乐教学必须让学生明白你讲的一切。教师给学生的指示应当简单而清楚,不要讲太多的内容而让学生无所适